

论导演规范

韩学君

—

作者说明：本文为拙作《导演美学概论》的一部分，所涉及的关键理论问题尚没有规范的定位，为保证学术的严肃性，特在此向各位大家请教，以便修改、充实。为节省篇幅，例证部分从略。

（一）导演规范与导演思维

与导演思维的灵性飞动相比，导演规范更加重视强调循规蹈矩，斯坦尼斯拉夫斯基说：“我们需要秩序、纪律、道德及其他等等，不仅是为了我们事业的共同制度，而主要是为了达到我们艺术和创作的目的。”（《演员的道德》）焦菊隐先生针对导演·作家·作品的关系问题具体指出了“导演守则”和“导演四戒”（见《焦菊隐戏剧论文集》），实际上，导演学理论就是这些规范的系统化形态。在艺术的角度看，所谓的“规范”就是符号的有序状态，规范化就是符号的系统化，戏剧的艺术空间和审美空间就是由规范化的符号系统构成的，中国戏曲的程式最有典型性。而从整体上看，把非常态动作的创造和对这种动作的规范化是戏剧性的核心。在戏剧中，动作的形态和动作的时态变化格外引人瞩目，前者是创造性的形式，是具体可感的造型，后者是创造性的进程，它决定着戏剧的艺术与美学效果，进而使这种规范成为文化符号，使人类创造的精神文明成果的得以有效传承。“规范不能绝对地决定艺术思维的特性，只是在一定范围内它才能在一定的内容—形式层次上去构成艺术整体的稳固性。”（雅夫科列夫《艺术与世界宗教》№97—100 文化艺术出版社1991）在导演美学的高度看，导演规范是是一种类似宗教规范的数量——结构的模式。（1）导演规范必须服务于创造性追求并为创造精神提供坚实的基础。（2）导演规范必须在它各个层次的形式结构中渗透以情感为核心的内

容。(3) 导演规范不应限制导演思维的深度开掘和广度的拓展, 而是导演思维合规律性、合目的性运动的载体, 喻言之, 导演规范是轨道, 导演思维是行驶于其上的火车。

(二) 具象与抽象——导演规范的主体形态

导演规范的具象部分与舞台演出有着直接的关系, 并有相关的具体表现形式, 贯穿导演创作的全部过程, 它来自长期的艺术实践, 渗透着丰富多彩的感性经验, 有明确的功能定位, 它既有约定俗成的部分, 也有强制性的规定, 比如说戏曲的各种不同类型的程式在戏曲舞台上使用是习以为常, 但是这种规范只有在戏曲舞台上使用才会产生最佳效果, 但是移植与其他艺术样式必须格外谨慎; 有些规范是硬性规定的, 比如说在处理剧本时候经典著作只能删节, 绝对不可更改。

相对于丰富多彩的具象性导演规范来说, 抽象性的导演规范更加具有稳定性和普遍性, 它既包括对于具体程序和细节的限制, 也有对于戏剧样式、风格的引导, 更为重要的是抽象性的导演规范来自现实生活和特定的社会意识形态, 现实社会的经济基础和上层建筑随时随地对于戏剧艺术提出各种形式的规范化要求, 并成为导演规范的具体内容。总体上看, 抽象性的导演规范有两种类型: 其一是对于艺术实践经验的分析、归纳、总结和理论升华, 有着“规律性的意义”, 这样的导演规范可以代表和反映特定的戏剧样式和风格, 比如西方戏剧史上的“三一律”、中国戏剧的“以歌舞演故事”。其二是出于政治、伦理乃至具体的功利需要对戏剧提出具体的价值定位, 因而成为导演规范的具体内容, 比如中国的“不关风化体、纵好也枉然”、“三突出”。

具象性导演规范和抽象性的导演规范都有着双重属性——符合和反映艺术的规律推动艺术的健康发展, 违反艺术规律, 制约或者阻碍创造精神和艺术的发展。具象性导演规范以感性经验为主, 它在实践过程中最富于活力, 可以刺激创造精神的发挥, 但是它的稳定性和适应性受到多方面的制约; 抽象性的导演规范有着“规律性的意义”, 可以保证戏剧和导演创作在内容、形式、风格等方面的稳定, 并能够推动导演创作的多元化创新, 但是它越来越严密的理论框架往往沦为教条主义的依据、创造精神的绊脚石、非艺术化的罪魁祸首。

(三) 技术与艺术——导演

规范的基本属性

导演规范是对于导演技术与导演艺术的系统要求，使导演的创造高度有序化，所以导演规范必须有科学的基础、规律性的内涵和美学意义的最高指向。广义的“技术”包含人类改造、战胜自然的一切有效手段，它源于人类创造物质财富的需要，技术不是有形的、物质的，但是必然以物质的有形的方式加以显现，技术不仅仅是人类物质文明发展水平的标志，也是人类精神财富的有机组成部分。技术与艺术有本质的不同，技术主要是满足人类物质的或者说形而下的需要，艺术主要满足精神生活的需要，为了感性的形式创造，艺术对于相关技术手段的需要是必然的，被纳入艺术视野的“技术”形态和手段却是极少数的，导演规范的任务之一就是为它们进入艺术的领域“发放通行证”；但是导演规范最重要的任务是根据最高任务的需要，赋予这些“技术”以情感的内容，使它们成为有“意味的形式”，使之具有艺术的“质的规定性”。

那么在艺术层面的导演规范是什么样的呢？简单扼要的说就是正确处理生活真实和艺术真实的关系、内容和形式的关系。导演规范的这些具体内容一般艺术学和导演学著作论述很多，在此不需赘叙。

（四）他律和自律——导演规范的动态转化

导演规范是对于导演创作艺术规律的认识、归纳和总结，不管是“具象性导演规范”还是“抽象性的导演规范”，他律是必然的现象——他律原则，走向自律是必然趋势——自律原则；他律原则是导演规范的客观属性，自律原则是能动性创造性的标志。

在宏观上，导演规范的他律原则是以下几方面决定：（1）生产力发展水平、相关的物质条件（2）上层建筑的主体形态与艺术的关系。（3）特定的社会思想、文化心理——结构。（4）具体的戏剧观念（5）戏剧文化的生态环境。（6）具体的戏剧样式。

在微观上看，导演规范是人类长期艺术实践的经验总结，也是人类智慧的结晶，有“知识就是力量”的意义。也就是说，对于导演规范的认知、理解、接受是进入艺术世界的基础，这个过程是实质是知识的学习过程，因而必须遵循学习的客观规律。

自律原则的确立和自律精神的形成是导演规范的基本目标，它的内容是：第一，在各个层面接受导演规范的理念、方法和具体的手段，把他们作为的行

为守则，在思想上把各类导演规范（特别是规律性的导演规范）作为行为的真实动机和出发点；尊重艺术和导演思维的内在规律，以导演规范为核心，养成恪守导演规范的心理习惯。第二，按照规律艺术和美学原则兼收并储、融会贯通，在实践中实现推陈出新。所以自律原则实质是人的主体性、能动性的原则、更是创造性的原则，没有自律原则的确立和自律精神的形成，就没有创造力的基础。

厦门大学图书馆